

Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004.

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.

Ямпольский М. История культуры как история духа и естественная история // Новое литературное обозрение. 2003. № 1 (59). С. 22-89.

М. Р. Чернышов

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКЦИЯХ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОПЫТ АВТОАНАЛИЗА

Автор статьи несколько последних лет использует медиапрезентации на лекциях по зарубежной литературе двух периодов: XVII-XVIII веков и романтизма. Если считать эти презентации результатом методологического творчества, то идея настоящей работы заключается в том, чтобы подойти к нему с научно-аналитическим инструментарием (подобно тому, как поэт-филолог может анализировать собственные стихи).

Обычно презентации состоят из слайдов, содержащих большое количество информативного текста. Мои слайды часто не содержат вообще никакого текста – их роль чисто иллюстративна. Лекцию с презентацией я рассматриваю как своего рода учебный фильм, где важно постоянное изменение видеоряда, а текст читается лектором-диктором и лишь в отдельных случаях выносится на экран. Поэтому слайдов в презентациях много (в среднем 57 на лекцию, из расчета 16 лекций на курс), и они, главным образом, изобразительные, хотя подписи к иллюстрациям чаще всего наличествуют.

Мои презентации состоят из трех основных типов слайдов: 1) текстовые (далее – ТС), 2) изобразительные (далее – ИС), 3) видеослайды (далее – ВС). В ТС могут быть иллюстрации, а в ИС подписи, но содержательной доминанты они не меняют. Количество и доля каждого типа по каждому из курсов отдельно (курс XVII-XVIII веков обозначен здесь и далее как К-1, романтизма – как К-2) и в целом показаны в Таблице 1.

Таблица 1

	ТС	ИС	ВС	Всего
К-1	72 (8%)	742 (83%)	84 (9%)	897 (100%)
К-2	37 (4%)	784 (86%)	93 (10%)	914 (100%)
Всего	109 (6%)	1526 (84%)	177 (10%)	1811 (100%)

Как видим, если брать общие по обоим курсам цифры, то количество текстовых слайдов намного уступает даже видео, а изобразительных больше, чем текстовых, в 14 раз.

Как же изменяется актуальность этих типов слайдов для К-2 по сравнению с К-1? Из таблицы хорошо видно, что рост количества ИС и ВС очень небольшой и вполне соответствует незначительному росту общего количества слайдов от К-1 к К-2. Тем больше бросается в глаза то обстоятельство, что число (и доля) ТС слайдов снижается вдвое. Это можно объяснить тем, что как раз на стыке этих периодов происходит смена глобальных эпох истории поэтики: эйдетическая поэтика, допускающая сравнительно четкие вербальные формулировки риторических принципов и правил, сменяется поэтикой художественной модальности, да еще на первой стадии в варианте романтизма, чья эстетика строится не на рациональных выкладках, а на фантазии и воображении, плохо выражаемых в нехудожественных текстах. Но для более определенных выводов необходим детальный анализ этого (как и других) типа слайдов на основании их внутренней типологии.

1. Классификация ТС представлена в таблице 2.

Таблица 2

	Название лекции	Цитата	Понятие или группа понятий	Описание или дефиниция	Концептуальная идея	Всего текстовых слайдов
К-1	4 (6%)	10 (14%)	26 (36%)	30 (41%)	2 (3%)	72 (100%)
К-2	3 (8%)	13 (35%)	14 (38%)	1 (3%)	6 (16%)	37 (100%)
Всего	7	23	40	31	8	109 (100%)

1.1. Название темы. Этот, казалось бы, обязательный элемент презентации используется крайне редко, поскольку не ставится задачи уложить тему в лекцию. А, начиная новую тему посреди лекционной пары, подать ее на экране проще и эффектнее портретом писателя, успешно выполняющим функцию названия.

1.2. Цитата. Это может быть цитата из программного произведения для демонстрации стиля – так, на лекции по поэзии барокко разбирается отрывок культеранистской поэмы Гонгоры. Это может быть важная идея автора – например, «Человек – мыслящий тростник» Паскаля или «Надо возделывать свой сад» Вольтера. К этому типу относятся цитаты не только из программных произведений, но из любых других источников. Например, рассказывая о «Каине» Байрона, полезно приводить цитаты из Библии, чтобы можно было оценить степень оригинальности автора в трактовке эпизода.

Эти типы ТС примерно одинаково представлены в обоих курсах. Резкий по видимости прирост доли цитат в К-2 не должен вводить в заблуждение: при скромных абсолютных цифрах он создается за счет всего двух тем: йенского романтизма, где невозможно перефразировать эстетические рас-

суждения Шлегеля и Новалиса в их «Фрагментах», и Байрона, где нужны несколько библейских цитат.

Остальные три типа ТС предназначены для выражения концептуальных идей разного уровня.

1.3. В категорию Понятие (признак) или группа понятий (признаков) входят только такие понятия и признаки, которые либо вовсе не требуют определения и функция слайда заключается в том, чтобы подать это понятие как ключевое для данной темы (например, Разум и Природа в теме «Просвещение»), либо нуждаются в объяснении слишком подробном и требующем иллюстраций на других слайдах (например, «байронический герой»). Доля таких слайдов от общего числа ТС в каждом из курсов практически не изменяется от К-1 к К-2, что, тем не менее, говорит об увеличении удельного веса понятийного аппарата, поскольку К-2 включает в себя всего одну художественную систему, а К-1 – несколько.

1.4. Дефиниция или описание предполагают развернутую характеристику явления – например, формулировки правил единств классицизма или словарные определения видов комической поэмы. Именно этот тип ТС оказался почти не востребован для К-2, в котором нашелся единственный слайд с определением (мировой скорби – *Weltschmerz*). Это вовсе не означает, что в нашей концепции романтизма отсутствуют другие понятия, требующие определения – но для них ТС оказались неактуальны. За счет этого типа и сократилась так резко общая доля ТС в К-2 – думается, предложенное выше объяснение этого подходит для него как нельзя лучше.

1.5. Концептуальная идея. Эта идея может быть как очень простой (например, то, что рационализм – общая черта барокко и классицизма), так и весьма сложной (концепция Поспелова о скачкообразном развитии немецкой литературы XVII-XVIII веков). Таких слайдов очень мало – всего 8, поэтому, несмотря на неравномерное их распределение по курсам, о динамике здесь говорить было бы некорректно.

2. В таблице 3 представлена типология ИС и их распределение по курсам.

2.1. Портреты, в том числе скульптурные, – первая и самая очевидная разновидность таких слайдов.

2.1.1. Писатели, входящие в программу курсов. Некоторые их портреты растиражированы так, что стали каноническими и их узнаваемость входит в общую эрудицию филолога – например, пастельный портрет Руссо, принадлежащий де Латуру, или несколько поздних фотопортретов Гюго с бородой. Однако имеются и менее известные изображения этих же писателей, на которых их узнать труднее именно потому, что все привыкли к каноническим – например, портрет Руссо кисти Аллана Рэмзи или фотография Гюго времен эмиграции без бороды. У большинства известных писателей-долгожителей

Таблица 3

	Портреты								Обложки книг		Иллюстрации к произведениям	Фото и гравюры постановок	Страницы книг	Изображения мест	Документы	Иллюстрации к худож. стилям	Карты	Графики	Другие темы		Всего
	Программные писатели	Непрограммные писатели	Политики	Ученые	Деятели иск-ва	Родственники	Возлюбленные	Другие	Из портреты	Вне портреты									Классич. изображения	Современные изображения	
Курс 1	51	22	29	26	4	0	8	6	129	100	149	34	15	14	10	33	21	1	70	19	742
Курс 2	59	11	5	7	2	10	16	2	127	74	214	7	5	33	3	28	30	6	76	66	784
Всего	110	33	34	33	6	10	24	8	256	174	363	41	20	47	13	61	51	7	148	79	1526

канонизируются именно поздние портреты, и в начале соответствующих лекций следует помещать на слайд рядом с именем и датами жизни именно их – например, штилеровский портрет Гете 1828 года, а потом, по мере разворачивания в лекции творческой биографии, предлагать другие – если они имеются, как в случае с Гете. Бывает, однако, что среди нескольких известных изображений канонического нет – тогда на первом слайде приходится предлагать их два или даже больше (например, Вольтера или Шиллера).

На первый взгляд, повышение доли этого типа ИС в К-2 по сравнению с К-1 незначительно (7,5% и 6,9% от общего числа ИС в каждом курсе). Однако тут необходимо принять во внимание еще один важный фактор – количество программных авторов. В К-1 их 40, в К-2 – 30. Таким образом, в презентациях по К-1 на каждого программного автора приходится 1,275 портретных слайда, а по К-2 – 1,97. Это уже существенная разница, которую можно объяснить повышением внимания в культуре постриторической эпохи к личности автора.

Далее мы будем комментировать цифры лишь по тем видам ИС, где достаточно ярко выражена динамика количественных показателей между курсами.

Другие портретные слайды служат обрисовке исторического, биографического и культурного контекста.

2.1.2. Портреты писателей, не входящих в программу. Их доля в К-2 снижается более чем вдвое (от 3% до 1,4%). Это объясняется тем, что К-2 охватывает период вдвое с лишним более короткий по сравнению с К-1, но при этом количество писателей в программе уменьшается всего на четверть. Программа К-2, таким образом, намного более плотная (учтем еще, что в этот курс не входят писатели-реалисты, деятельность которых приходится на тот же период), и, соответственно, периферия оказывается разреженной.

2.1.3. Политики. Применительно к данным эпохам это обычно монархи. Резкое падение актуальности этой категории слайдов (от 4% до 0,6%) вызвано не только сокращением периода охвата курса, но и тем, что в 19 веке главы государств стали играть гораздо меньшую роль в культуре.

2.1.4. Философы и ученые. Падение здесь не такое резкое, но тоже существенное: с 3,5% до 0,9%, и вызвано уменьшением роли наук, особенно естественных, в культуре романтизма, особенно в допозитивистский период.

2.1.5. Деятели искусства. Это одна из самых малочисленных категорий, в нее входит, например, слайд с портретами актеров мольеровской труппы или портрет Глюка – героя программной новеллы Гофмана.

2.1.6. Родственники программных писателей. В основном это родители, сами оставившие след в культуре или как-то особенно существенно повлиявшие на детей (родители Мэри Шелли), иногда их собственные дети

(Леопольдина Гюго). В К-1 эта категория оказалась не представленной ни одним слайдом, хотя в лекциях упоминаются бабушка, жена и сын Расина, отец Мольера и Вольтера и некоторые другие. Но портреты их либо не сохранились, либо малоизвестны, либо показались излишними именно потому, что личностно-биографический фактор менее актуален для этого периода.

2.1.7. Возлюбленные и супруги писателей. Эта тема тоже поздняя, но все-таки не настолько, как предыдущая – соответствующие слайды появляются уже в материале середины XVIII века. Все же если по данному пункту К-1 отстает от К-2 всего лишь вдвое, то почти исключительно за счет Гете, вторая половина биографии которого приходится уже на новую эпоху и который по этому показателю обходит даже Байрона.

Следующая группа типов ИС визуализирует сами литературные произведения.

2.2.1 и 2.2.2. Обложки книг, программных и непрограммных. Их много в презентациях (28% – более четверти всех слайдов) прежде всего потому, что обилие изданий классических произведений дает возможность часто менять слайды даже тогда, когда речь в лекции идет о вещах, которые иллюстрировать больше нечем. Но, разумеется, польза не только в этом. Во-первых, я стараюсь по возможности находить и включать в презентации обложки первоизданий произведений, создавая, таким образом, исторический колорит. Во-вторых, на обложках часто помещаются символические концептуальные иллюстрации, которых не найдешь внутри книг. В-третьих, студенты получают возможность узнать название книги в оригинале, что немаловажно, особенно для студентов романо-германского отделения. Количественная динамика в этом пункте непоказательна.

2.3. Иллюстрации к произведениям используются в больших количествах во время пересказа содержания. При наличии выбора преимущество отдается современным автору и другим классическим иллюстраторам: Блейку, Доре, Роуэллу Кенту.

От К-1 к К-2 доля иллюстраций возрастает примерно на треть (от 20% до 27%), это почти в точности соответствует динамике роста количества произведений в программах (96 в К-1, 125 в К-2).

2.4. Гравюры и фотографии сцен из спектаклей, кадры из экранизаций. Обычно они используются в случае необходимости продолжительного пересказа при отсутствии обычных иллюстраций (например, спектакль укермаркского театра по второй части «Фауста»); иногда – для демонстрации актерских работ по знаменитым классическим ролям (Рашель, Сара Бернар, Алиса Коонен, Роксана Лебрен в роли Федры).

Доля таких слайдов уменьшается впятеро (от 4,5% до 0,9%) – ввиду малочисленности драматических произведений в К-2 по сравнению с К-1.

2.5. Книжные страницы или развороты в виде фотографии или сканированного изображения. Таких слайдов немного, применяются они для разных целей, чаще всего – для демонстрации полиграфически нестандартных решений (например, кунштюков Стерна с пустыми или, напротив, черными страницами в «Тристраме Шенди» или комбинации стихотворного текста с глоссами в «Сказании о Старом Мореходе» Кольриджа).

Следующие три типа ИС применяются для иллюстрирования биографического и историко-культурного контекста.

2.6. Изображение места, так или иначе связанного с жизнью и творчеством писателя. Это может быть дом, где писатель родился, учился, трудился, умер; панорама города, где он жил, места, где путешествовал; место, изображенное в конкретном произведении.

В К-2 доля таких ИС увеличивается более чем вдвое (4,2% против 1,9%), это связано с возрастанием в культуре романтизма роли личностно-биографического фактора.

2.7. Документы, преимущественно автографы писателей.

2.8. Иллюстрации к художественным стилям. Они в виде характерных образцов живописи, архитектуры, иногда садово-паркового искусства используются главным образом в тех темах, где даются общие характеристики барокко, классицизма, рококо и романтизма.

Можно было бы ожидать, что в К-2 число таких ИС должно резко снизиться – ведь курс ограничен лишь одним художественным стилем. На деле, однако, снижение довольно незначительное – от 4,4% до 3,6%. Дело в том, что к этой категории относятся иллюстрации не только к общим, но и к индивидуальным стилям, а они для романтизма как раз более актуальны. Несколько гравюр Жака Калло, дающих представление о стилевом ориентире Гофмана в его первом сборнике новелл, и Уильяма Блейка, в начале лекции о нем представляющих его мировоззрение и художественную манеру, почти уравнивают количественные показатели по этому типу ИС в двух курсах.

2.9. Карты. Кажется важным, чтобы студенты наглядно представляли себе, где находятся те географические объекты, которые постоянно упоминаются и в биографиях писателей, и в пересказах произведений. Поэтому карт в презентациях довольно много, некоторые с необходимыми дополнениями, сделанными вручную (например, отмеченные жирными точками гетевские места Германии, примерный маршрут путешествия байроновского Дон Жуана).

2.10. Графики. Кроме графика роста народонаселения Европы в 18 веке в лекции о Просвещении, остальные 6 ИС этого типа целиком относятся к разделу «Английский романтизм» и представляют собой попытку ввести

в лекцию литературно-социологический элемент с помощью интернет-технологий. В Google есть приложение, позволяющее проследить динамику упоминаний в англоязычной прессе с 1800 года любого слова или нескольких слов параллельно. Английский романтизм хорошо подходит для такого исследования тем, что там есть канон «пяти великих поэтов», очень удобных для сопоставления. Но главное – для этого есть весьма интересное обоснование: резкое несовпадение репутаций и популярности некоторых из этих поэтов (прежде всего Байрона) в англоязычном мире и в русскоязычном. При всем учете возможных натяжек и погрешностей картина получается очень впечатляющей.

Представленные 10 типов ИС составляют около 84% от их общего количества. Для остальных 16% выделять подобные категории нецелесообразно: их оказалось бы слишком много, а их состав был бы очень небольшим. Поэтому я объединил их в отдельную содержательную категорию.

2.11. «Другие темы». Попавшие сюда слайды делятся на 2 типа не по содержательному, а по формальному критерию.

2.11.1. Классические изображения – чаще всего это живопись и графика.

2.11.2. Современные изображения – это обычно фотографии и рисунки.

Число классических изображений почти вдвое превосходит число современных – это можно объяснить общей установкой на историческую аутентичность: современные брались только в тех случаях, когда не удавалось найти подходящих классических.

Первый под тип могут представлять, например, картины, изображающие исторические события, о которых идет речь в лекциях (например, взятие Бастилии). Второй оказывается актуален, скажем, в тех случаях, когда необходимо подробно пересказать содержание произведения, к которому не имеется иллюстраций – например, символические этапы становления героя Новалиса Генриха фон Офтердингена как поэта воплощены сюжетно во встречах во время путешествия – с купцами, с крестоносцами, с восточной пленницей, со старым рудокопом, с отшельником – эти типажи должны быть представлены особенно наглядно, для этой цели подошли только современные рисунки.

Динамика по первому подтипу практически нулевая, по второму видим более чем трехкратный рост от 2,6% до 8,4%, но он обеспечивается в основном всего двумя темами в К-2, избыточными этого типа ИС по причинам достаточно случайным, так что, по-видимому, явной закономерности здесь нет.

3. Видеослайды. В таблице 4 представлена типология ВС и их распределение по курсам (указаны абсолютные цифры, а в скобках – процент от всех ВС в данном курсе).

Таблица 4

	Иллюстрации к биографиям и историческому контексту	Отрывки из постановок и экранизаций	Иллюстрации к культурным и эстетическим понятиям	Иронические видеовставки	Всего
К-1	10	11	23	40	84
К-2	21	18	19	35	93
Всего	31	29	42	75	177

3.1. Иллюстрации к биографиям и историческому контексту. Преимущественно это отрывки из исторических фильмов, изредка фрагменты современных информационных или энциклопедических роликов.

Двукратному росту этого типа ВС в К-2 нельзя придавать концептуального смысла: он целиком создается за счет 11 маленьких отрывков из фильма «Байрон», оказавшегося очень подходящим для такой цели.

3.2. Отрывки из экранизаций и телеверсий театральных постановок – своего рода усовершенствованное цитирование. Иногда такие отрывки используются не для иллюстрирования сюжета или авторских идей, а выступают в другой функции, для которой существует третья категория ВС.

3.3. Иллюстрации к культурным явлениям и эстетическим понятиям. Когда я ввожу в курс какие-то новые эстетические понятия или впервые заговариваю о каких-то культурных явлениях, я стараюсь по возможности иллюстрировать их в видеоформате. Например, в общей лекции о классицизме отрывок из французского спектакля «Федра» иллюстрирует звучание и фактуру александрийского стиха. Чаще всего этот тип слайдов используется в общих рассуждениях о художественных направлениях или жанрах, но иногда и в очень конкретных темах. Например, объясняя психологию героя гофмановского «Песочного человека», обуреваемого гибельным восторгом близости страшного потустороннего мира, я предлагаю вспомнить песню Вальсингама из фильма «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера.

3.4. Иронические видеовставки. Для эмоциональной и интеллектуальной разрядки время от времени я вставляю в презентации маленькие фрагменты из известных фильмов, состоящие из одной-двух реплик, которые должны сочетаться с последней фразой лектора, производя комический эффект (например, рассказ о презрительном отношении ранних классицистов к жанру романа сопровождается удивленно-снисходительной репликой Холмса-Ливанова: «Вы что, читаете романы?») В среднем на одну тему приходится 2-3 таких вставки, но вообще распределение неравномерно: в половине тем таких ВС нет вообще, а три четверти их (55 из 75) приходится на одну четверть тем, причем никакой закономерности в их распределении не прослеживается.

Проведенный анализ полезен тем, что, во-первых, демонстрирует большое разнообразие способов обогащения устной лекции полезным изобразительным материалом. Во-вторых, прослеженная по отдельным типам слайдов «вертикальная» динамика (от К-1 к К-2) подтверждает наличие некоторых концептуальных различий между смежными литературными эпохами. Наконец, в-третьих, значительное количество некоторых типов слайдов отражает не только индивидуальные содержательные предпочтения автора лекционных курсов (например, установку на подачу материала в весьма широком культурном контексте), но и стилевую манеру, о чем говорит, в частности, количественное преобладание последнего типа ВС над остальными.

Е. В. Исаева

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА ДЖОНА ФАУЛЗА «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» В ВУЗЕ

Роман Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (1969 г.) прочно вошел в программные списки художественных текстов для изучения в вузе и вызывает интерес студентов, однако сложность структуры произведения и необходимость широкого культурного кругозора для полноценного восприятия сочинения порой затрудняют его изучение. Обилие реминисценций, аллюзий на тексты писателей викторианской эпохи создает определенные трудности для читателей, не обладающих обширными знаниями в английской классике. Насыщенность творения Дж. Фаулза смыслами предполагает различные способы его интерпретации. Не претендуя на всеохватность и полноту прочтения романа, осмелимся предложить один из путей работы над этим интересным текстом.

Мы анализируем роман в ходе лекционного занятия, где сквозь призму темы свободы рассматриваем три произведения, предложенных студентам в списке для чтения: помимо «Женщины французского лейтенанта», романы «Коллекционер» и «Волхв». Для лучшего усвоения материала и погружения в атмосферу романа и эпохи мы используем мультимедийную презентацию и фрагменты экранизации Карела Рейша.

Поскольку «Женщина французского лейтенанта» – это произведение, во многом основанное на принципах постмодернизма, необходимо при анализе учитывать особенности эстетики данного направления, для которого характерно рассмотрение любого текста как ацентричного, являющегося лишь версией текста. Формулируем для студентов основные признаки постмодернизма: незавершенность, игра, ирония, травестия, обилие цитат или

210